

钢琴演奏

实用技法与技巧拓展研究

黄欣◎著

GANGQIN YANZOU

SHIYONG JIFA YU JIQIAO TUOZHAN YANJIU

国家一级出版社”

中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

钢琴演奏实用技法与技巧拓展研究

黄 欣 著

 中国纺织出版社

内容简介

本书从钢琴演奏的技术技巧入手,着重分析在钢琴演奏过程中出现的常用技术技巧,重点聚焦演奏中的实用技法,如音阶、双音、八度、和弦等,并在此基础上,深入分析钢琴演奏中出现的技巧拓展内容。在分析中,本书将结合具体曲例,从技术运用角度、音乐审美角度,对钢琴演奏中的相关问题展开具体分析。本书侧重理论与实践的综合运用,在细致研究钢琴演奏理论内涵的同时,结合具体曲目,从演奏技法、作品处理等方面进行深入分析。本书面向高校音乐专业的教师与学生,尤其针对以钢琴为专业主项的师生,以图能够完善当前的钢琴教学实践,同时也为高校师生的钢琴演奏提供理论补充。

图书在版编目(CIP)数据

钢琴演奏实用技法与技巧拓展研究 / 黄欣著. -- 北京:中国纺织出版社, 2018.2
ISBN 978-7-5180-3594-6

I. ①钢… II. ①黄… III. ①钢琴演奏—研究 IV. ①J624.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 104610 号

责任编辑:武洋洋

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博http://www.weibo.com/2119887771

虎彩印艺股份有限公司印制 各地新华书店经销

2018年2月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:12.75

字数:228千字 定价:58.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

钢琴音乐艺术已有数百年的发展历史。作为乐器之王，钢琴拥有宽广的音域和丰富的表现力，成为世界音乐文化中不可多得的重要象征。数百年来，世界各地的作曲家，在不同的历史时期谱写出大量优秀的钢琴艺术作品，而与此同时，许多优秀的钢琴家则奏响了无数精彩乐章。可以说，对于钢琴艺术的发展来讲，钢琴演奏至关重要，其第一步就是要打好基本功的基础。因此，在学习过程中必须具有快速、清晰的基本功。

本书的写作主要针对钢琴演奏中的实用技术与技巧展开研究，从钢琴演奏的各种基本技术入手，系统讲述钢琴表演中的演奏法、演奏技能以及协调性等诸多问题，并进一步进行拓展训练。在学习和演奏中，对作品进行分析与处理，逐渐形成对音乐作品的理解和把握能力。

本书共分为六章，从不同方面阐述了钢琴演奏过程中的相关问题，其中第一章主讲钢琴演奏的理论基础；第二章着重分析钢琴演奏触键技法；第三章重点分析钢琴演奏的常用技术；第四章研究钢琴演奏中的实用技巧；第五章主要针对钢琴演奏展开拓展训练；第六章重点对中外大型钢琴作品的技巧处理进行分析。

本书的写作不仅突出理论性与学术性，而且还为读者与钢琴学习者提供了进一步提高的空间，在写作中，不仅强调钢琴演奏技法的理论知识，同时又强调钢琴演奏的实践与训练，形成完整的体系。但由于学识有限，在撰写过程中难免挂一漏万，请诸位读者提出宝贵意见，作者将在此基础上继续探索、不断进步。

作 者

2017年4月

目 录

第一章 钢琴演奏的理论基础	1
第一节 钢琴演奏的基本常识	1
第二节 钢琴演奏的姿势与手型	10
第三节 钢琴演奏的基本指法	19
第二章 钢琴演奏触键技法	38
第一节 触键法概述与应用	38
第二节 触键的综合处理技巧	56
第三章 钢琴演奏常用技术	59
第一节 音阶与琶音	59
第二节 琶音技术	67
第三节 双音、八度与和弦	69
第四节 三种基本奏法	83
第四章 钢琴演奏实用技巧	97
第一节 装饰音演奏技巧	97
第二节 踏板的运用	104
第三节 肢体协调性训练	112
第五章 钢琴演奏拓展训练	131
第一节 《哈农钢琴练指法》技巧拓展训练	131
第二节 经典练习曲技巧拓展训练	141
第三节 经典复调作品技巧拓展训练	159
第六章 中外大型钢琴作品技巧处理分析	164
第一节 外国经典钢琴作品处理与表现	164
第二节 中国经典钢琴作品处理与表现	174
参考文献	198

第一章 钢琴演奏的理论基础

钢琴演奏是一项实践性很强的艺术活动，但在具体实践过程中要想奏出完美的旋律，离不开理论的指导。本章将具体探讨钢琴演奏的理论基础。

第一节 钢琴演奏的基本常识

一、钢琴的键盘

钢琴是一种键盘乐器，其发声原理主要是通过手指触键引起琴槌敲击琴弦，在其全部 88 个键中有 36 个黑键、52 个白键。理论上来说，每个键所发出的标准乐音的音高都是固定的，88 个键从左边第一个音到右边最后一个音成递增音高。如图 1-1-1 所示为钢琴的键盘。

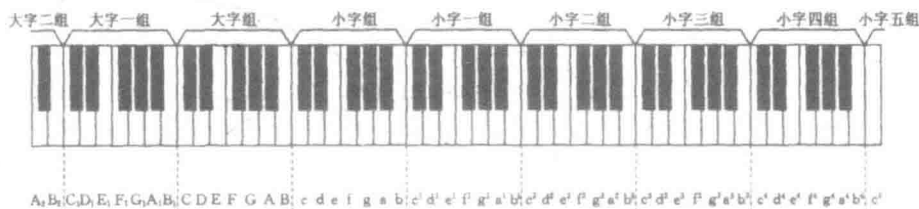

图1-1-1 钢琴的键盘

而在 88 键的键盘上，每个音组都由五个黑键和七个白键组成，当然不包括大字二组的 A_2 、 B_2 和小字五组的 C^5 ，共有 7 个完整的音组和两个不完整音组。键盘上的白键由左往右数第 24 个为“中央 C 音”（ c^1 ），简称为“中央 C”。从中央 C 键向右依次划分为小字一组、小字二组、小字三组、小字四组、小字五组，从中央 C 向左，依次划分为小字组、大字组、大字

一组、大字二组。

二、读谱、视奏的理论基础

(一) 音符与休止符时值标记

音符与休止符的时值标记如表 1-1-1 所示。

表1-1-1 音符与休止符的时值标记

音符时 值标记	名称与拍数 (以4/4拍中所占拍数例举)	休止符时 值标记	名称与拍数 (以4/4拍中所占拍数例举)
	全音符(四拍)		全休止符 (休止四拍或整个小节)
	附点二分音符(三拍)		
	二分音符(两拍)		二分休止符(休止两拍)
	四分音符(一拍)		四分休止符(休止一拍)
	八分音符(半拍)		八分休止符(休止半拍)
	十六分音符(四分之一拍)		十六分休止符 (休止四分之一拍)

(二) 五线谱与钢琴的大谱表

在五线谱上进行音符的记录,而在相同的谱表中,音高和升高或降低通常是通过音符的位置表现的。当音符位置上移时表示音高升高,下移时则标志音高降低。

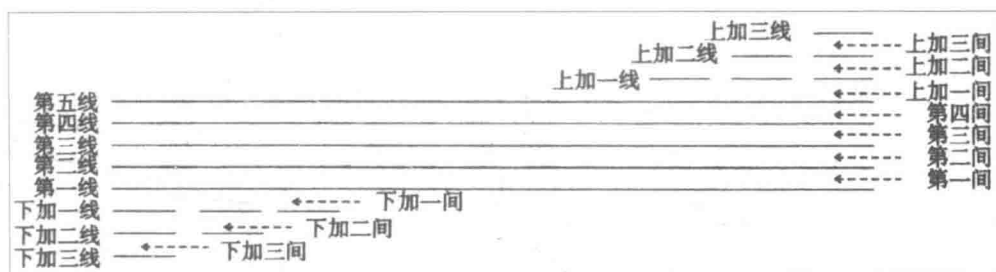

图1-1-2 五线谱

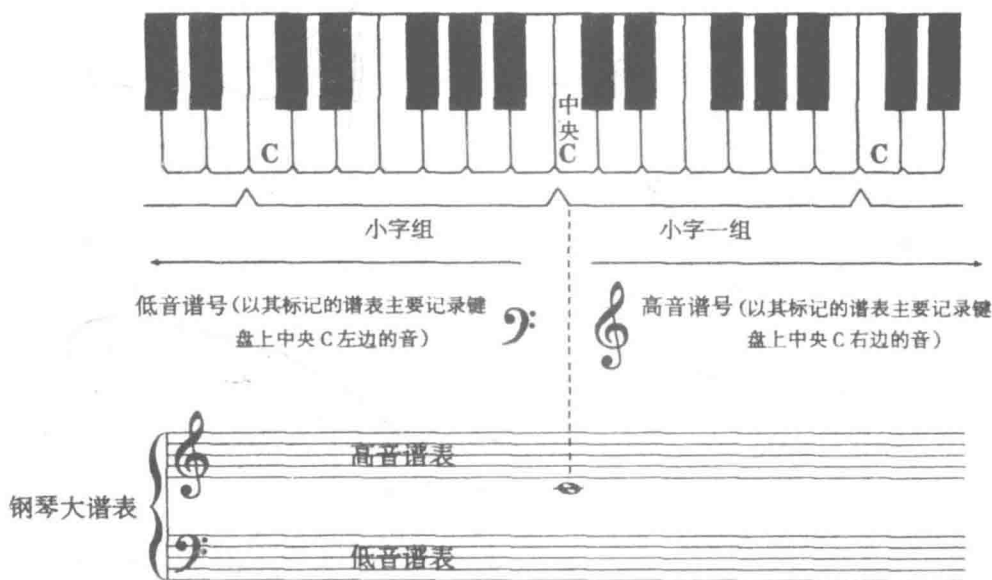

图1-1-3 键盘与钢琴大谱表对照

(三) 半音与全音

在音级中,全音和半音处于基础位置,是最基本音级的概念,它们在音

阶的基础上通过一定的组合构成。任何两个相邻的琴键构成半音，全音由两个半音构成，在钢琴键盘上表现为间隔一个琴键的两个音（无论是白键或是黑键）。

（四）变音记号

在谱号后面或者是音符左边所记载的符号为变音记号，而半音或全音的变化通常通过升降号和调号表示。升降号通常记载在音符的左边，调号通常记载在谱号的后面。变音记号有升号、降号、还原号、重升号、重降号几种，其具体标记如图 1-1-4 所示。

注意：临时升降号仅在一个小节内对其后相同音位起同等作用。

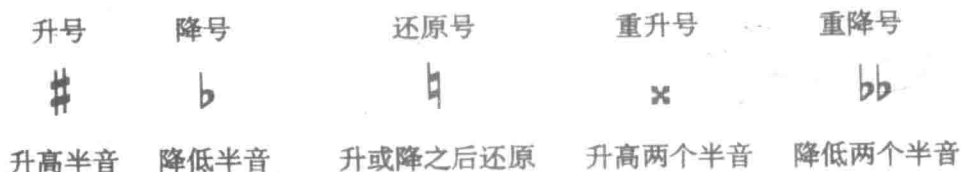

图1-1-4 变音记号的标记

（五）拍号和调号

1. 拍号

拍号的具体内容体现在表 1-1-2 中：

表1-1-2 拍号的具体内容

拍号形状	解析	通称	强弱规律	性质
4/4 (C)	以四分音符为一拍，每小节四拍	四四拍	强—弱—次强—弱	复拍子
3/4	以四分音符为一拍，每小节三拍	四三拍	强—弱—弱	单拍子
2/4	以四分音符为一拍，每小节两拍	四二拍	强—弱	单拍子

3/8	以八分音符为一拍，每小节三拍	八三拍	强—弱—弱	单拍子
6/8	以八分音符为一拍，每小节六拍	八六拍	强—弱—弱—次强 弱—弱	复拍子
2/2 (C)	以二分音符为一拍，每小节两拍	二二拍	强—弱	单拍子

2. 调号

调号，它是判断调性的标志之一，通常记录在谱号右边、拍号左边的升号或降号。凡以升号记录的调号，其大调主音音位在音高尚均较所标记调的末位调号高半音，记录方式则是调号排列向下音程为纯四度而向上纯五度；凡以降号记录的调号，其大调主音音位均与所标记调的倒数第二个调号音位相同，记录方式则是调号排列向上音程为纯四度而向下纯五度。如图 1-1-5 为升号调号的记录方式，图 1-1-6 为降号调号的记录方式，图 1-1-7 为升号调号的排列方式，图 1-1-8 为降号调号的排列方式。

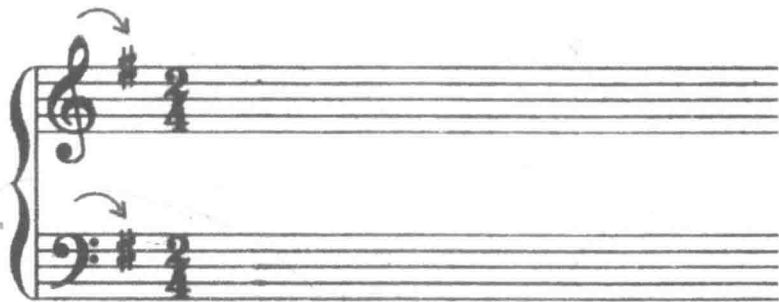

图1-1-5 升号调号的记录方式

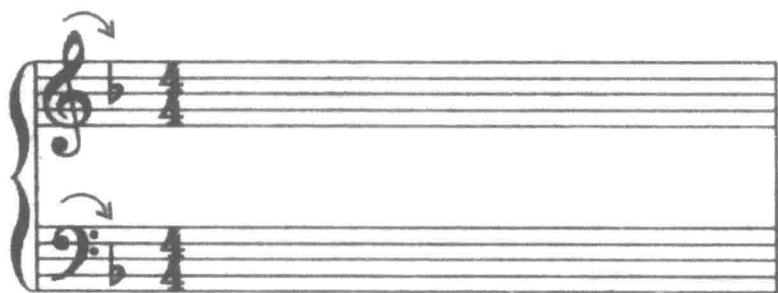
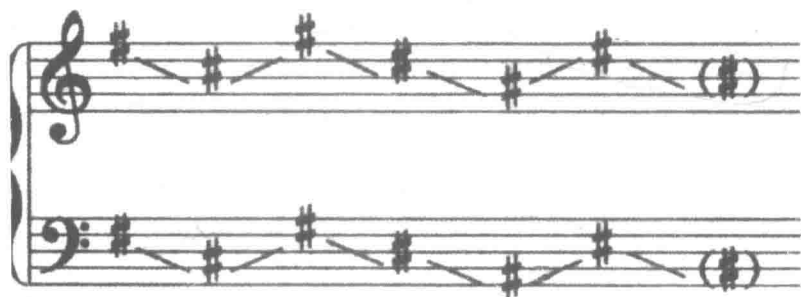

图1-1-6 降号调号的记录方式

调名排序

(升号大调)

G - D - A - E - B - [#]F - [#]C

图1-1-7 升号调号的排列方式

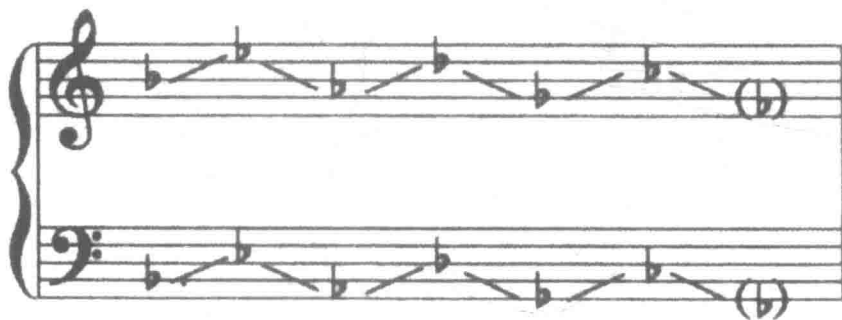

图1-1-8 降号调号的排列方式

(六) 小节、小节线、段落线、终止线

小节、小节线、段落线与终止线，如图 1-1-9 所示。

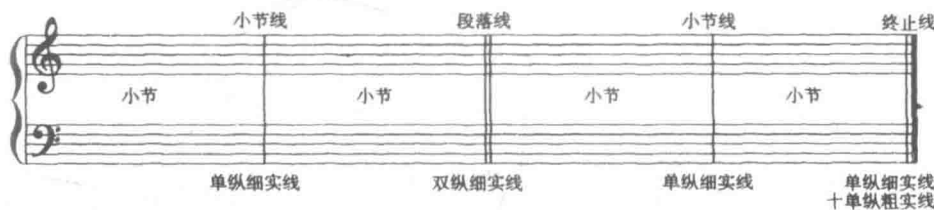

图1-1-9 小节、小节线、段落线与终止线

(七) 音程与和弦

1. 音程

音程有自然音程和变化音程之分，表示音与音之间的距离。在此，我们主要对自然音程进行介绍，如图 1-1-10 所示。

度数	一度	二度		三度		四度		五度		六度		七度		八度
通称	纯一	小二	大二	小三	大三	纯四	增四	减五	纯五	小六	大六	小七	大七	纯八
概念	同音	半音	全音	全音	全音	大三	大三	小三	大三	纯五	纯五	纯五	纯五	纯五
				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
				半音	全音	小二	大二	小三	小三	小二	大二	小三	大三	纯四

图1-1-10 自然音程

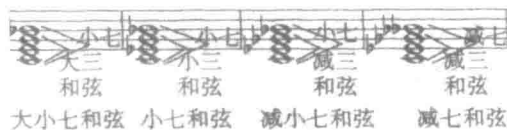
2. 和弦

三个或三个以上不同的音按照特定音程关系叠置组合成为和弦，传统的和弦原位是按三度关系叠置。常见的有四种三和弦（图 1-1-11）和四种七和弦（图 1-1-12）。

大三和弦 小三和弦 增三和弦 减三和弦

图1-1-11 四种三和弦

大七和弦 小七和弦 减小七和弦 减七和弦

图1-1-12 四种七和弦

原位三和弦的三个音位置发生转变，称为转位。转位有两种形式，如图 1-1-13 所示。

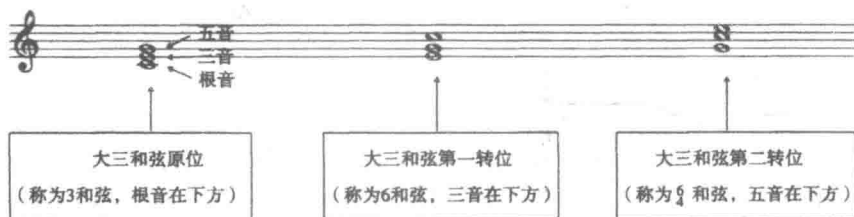

图1-1-13 两种转位形式

建立在调式主音、下属音和属音上的三和弦为正三和弦，如图 1-1-14 所示。

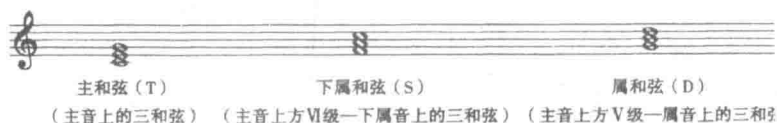

图1-1-14 正三和弦

(八) 调式

1. 关系大小调

关系小调与关系大调有着一致的调号，主音均在其关系大调下方小三度，具体如图 1-1-15 所示。

C大调（自然大调）

6级

a自然小调（调中的音与关系大调相同，但主音和音阶的音程关系与关系大调不同）

a和声小调（在a自然小调基础上第七级音升高半音，音阶的音程关系与自然小调不同）

七级音升高

a旋律小调（在a自然小调基础上，其上行第六、七级音升高半音，下行则将升高的半音还原，即与自然小调下行音级相同）

(b)(b)

六级和七级升高。下行与自然小调相同。

图1-1-15 关系大小调

2. 同名（同主音）大小调

同名大小调有着相同的主音，小调调号标记与其主音上方小三度的关系如图 1-1-16 所示。

C大调（自然大调）

c小调（仅以和声小调为例）

图1-1-16 同名大小调

第二节 钢琴演奏的姿势与手型

一、钢琴演奏的姿势

入门者一开始首先要学的就是钢琴的弹奏姿势。这门学问不仅是弹奏好钢琴的基础，还对习琴者有着深远的影响。如果在学习之初没有对学习者的弹奏姿势进行严格的要求和矫正，有些演奏者在弹奏时驼背弓腰，这就使得肩、臂在无形中承受压力，身体呈现懈怠状态，进而使得手的各个部位在运力上无法协调，使得弹奏的声音非常难听；还有一些学习者因错误的坐姿而使得触键没有正确的方法，进而导致在弹奏时弹不清基本的音乐线，使得弹奏发出的声音没有美感。

（一）身体状态

弹琴姿势的正确性表现在图 1-2-1、图 1-2-2 中。

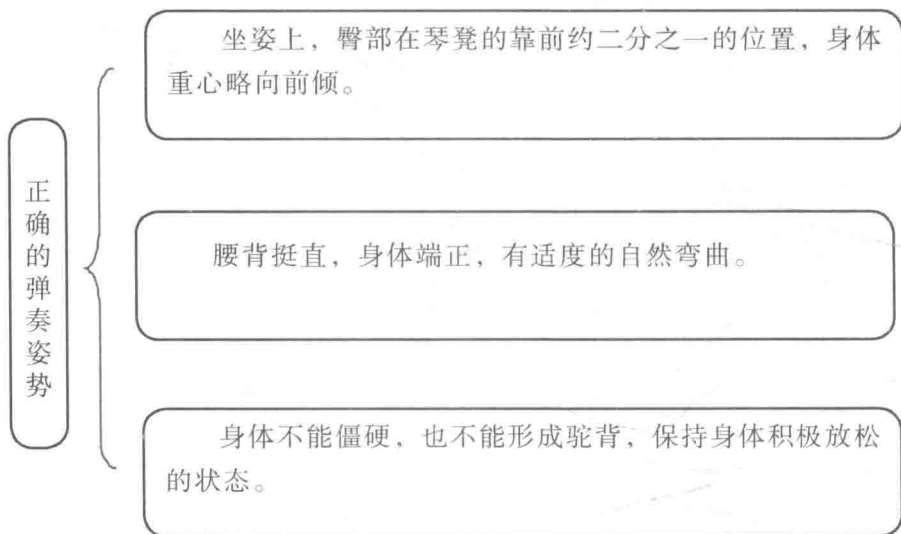

图1-2-1 正确的弹琴姿势

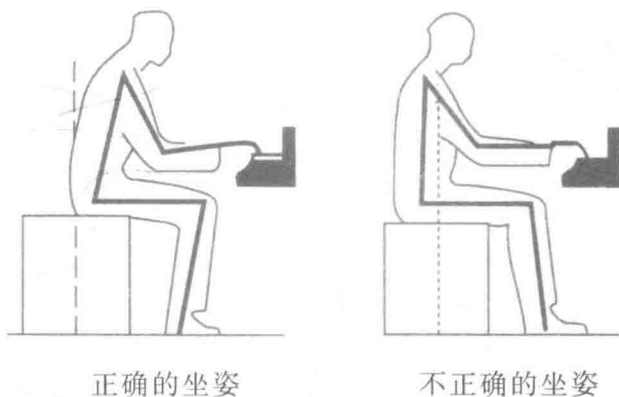

图1-2-2 钢琴弹奏姿势对照

在演奏的坐姿上，如果演奏者坐满凳子就会对双腿的支撑有所妨碍，无法把握躯干的活动，但另一方面这种坐姿会使得全身能够完全放松，不易产生疲劳感。

虽然正确的坐姿在理论上如此，但也不能死板硬套，要根据具体情况来看。一个年纪尚小的学生身体发育还不完全，腿比较短，这时若采用理论上的坐姿也会因腿无法触地而不能使身体很好地放松，这种情况下就可以在其脚下垫上一个小凳子，方便其把脚放在上面，使得身体放松。总之，坐姿的正确与否要以理论为参照，具体情况因人而异。

（二）坐的位置

通常来讲，正确的坐姿要求双臂在水平前伸进行弹奏时落下能够刚好落在白键上，但由于现实中弹奏者的身体差异较大，因而坐的位置也要根据具体实际情况而定。整体上，弹奏者坐的位置应与肘部和键盘在同一水平面上或略高于键盘，坐在凳子上时，膝盖骨不藏在键盘下，上下与白键盘对齐。

（三）琴凳

琴凳的高低也对弹奏的姿势有着很大的影响。适宜的琴凳高度，可以使身体灵活稳定，为双手快速跑动以及双臂交叉弹奏创造良好的条件。如果弹奏者还未成年，有着身体成长变化的潜质，就应当在其成长的不同阶段及时调整琴凳，使其在弹奏时肘部与键面保持在同一水平面上，并且上臂

与肘部可以形成一个略大于 90° 的钝角。

此外，两脚放置位置也会对坐姿、脚支点、手支点三个重力支点的平衡与协调产生影响。两脚分开放置在地面上，应该使膝盖内侧的夹角大于 90° ，同时左脚可以稍微向后一些。

二、钢琴演奏的手型

（一）手指及关节的编号

在钢琴弹奏的过程中，手指技术可以说是最重要的因素，弹奏好钢琴离不开正确的手型。如图 1-2-3 所示为对手指的编号，图 1-2-4 为对手指关节的编号。

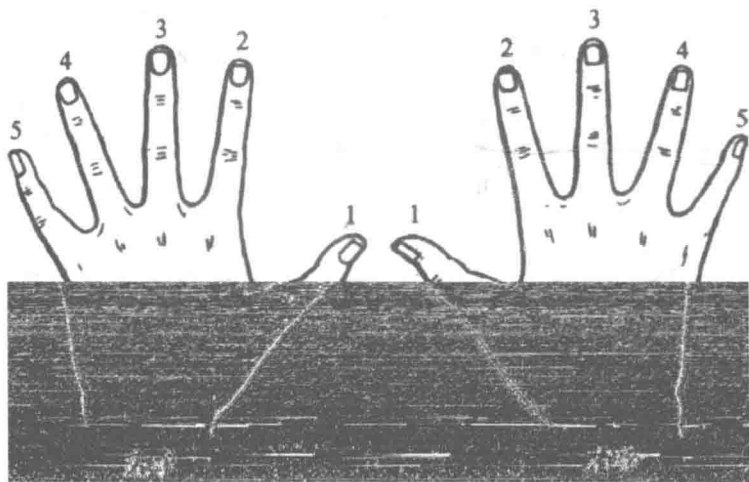

图1-2-3 手指编号

（二）正确的手型

钢琴弹奏在手型上的正确性表现在与自然生理机能的相符，当我们自然站立，两手于身体两侧无意下垂所呈现的形状，就是弹奏时的正确手型（图 1-2-5）。